

Dr. Ursula Mähner-Ehrig

Was kann nachdenklicher machen, als die Konfrontation mit Widersprüchen!

Katalogtext zu Ronald Kodritsch "Bastards", 2008

Ronald Kodritsch ist es gelungen, mit seiner Serie „Bastards“ einen Nerv zu treffen. Mit dem Mittel der Verfremdung lässt er in seinen Perückenhunden Gemachtes mit Gewachsenem zusammentreffen, Künstlichkeit mit Natur, Unechtes mit Echtem: Die Kunstfrisur des Menschen und das gewachsene Fell des Tieres.

Das Ergebnis entbehrt nicht einer gewissen Komik. Das Komische darin dient sozusagen der Verführung des Betrachters zum Lustgewinn. Aber nicht nur das; wir sind überrascht, welche Flut von Assoziationen sich aufdrängen: Natur und Künstlichkeit, das Tier – Mensch – Verhältnis, Missbrauch des gezähmten Tieres, Hund, als Vehikel zur Gewinnung narzisstischer Zufuhr, als Verlängerung oder Ergänzung des eigenen Selbst, aber auch eine Art Mimikry des Hundes, dessen Portrait beim Betrachter die Assoziation von „Charakterköpfen“ auslöst. Hier geschieht eine Veränderung des Innen durch das Außen.

Zur „Perücke“ lassen sich assoziieren: die modische Zweitfrisur der siebziger Jahre, Perücke als Teil der Insignien eines bestimmten Berufes, z.B. der „wig“ der englischen Richter, die Perücke als Standessymbol im Barock und Rokoko, ohne die man sich in der städtischen und höfischen Öffentlichkeit nicht sehen lassen konnte, da Natur nicht gesellschaftsfähig war, als unfein und unkultiviert galt.

Was an den Portraits von Ronald Kodritschs „Bastards“ über das intellektuelle Erfassen hinaus beeindruckt, ist deren Blick. Er ist auf den Betrachter gerichtet. Manche blicken traurig, manche scheinen den Betrachter zu fixieren, mit engen Pupillen, manche blicken hilflos unter dem befremdlichen Etwas auf ihren Kopf. Auch ein pfiffiger Seitenblick fehlt nicht. Es gibt aber auch die ganz von sich Überzeugten, bei denen die Haartracht schon keine Perücke mehr zu sein scheint, sondern Frisur des eigenen gewachsenen Haares. Dann gibt es leere Augen, also gar keinen Blick, „Null-Blick“ sozusagen, bei dem Halloween- „Bastard“, dessen Augen so hohl sind wie die eines Halloween-Kürbisses; dennoch ist es aus dem Alltag gegriffen: Das Wesen trägt eine Einkaufstasche mit einem Halloween – Logo: Die Werbung erschließt sich eben alle Bereiche.

Aber dann wird man nachdenklich: denn manchmal glaubt man auch, in Ronalds große braune Augen zu blicken. Es ist, als sähe er mit diesem Blick den Dingen auf den Grund: Die Entfremdung des Menschen von der Natur, ja von seiner Natur, Manipulation von Natur, die bei diesen Hunden ermöglicht wird durch deren soziale Prägung, die sie dem Menschen als ihren Herren untertan macht. Dem so manipulierten Tier kommt seine Würde abhanden. Doch hie und da kommt die Hundenatur durch, so wie die spitzen Ohren sich durch die Perücke aufstellen.

Als Künstler nimmt sich Ronald Kodritsch die Freiheit, – und als solchem billigt ihm die Gesellschaft dies zu - ohne Worte mit dem Mittel der Verfremdung Komik und Lachen erzeugend, den Betrachter zu verführen, sich auch auf die ersten Seiten der hinter seinen Bildern stehenden Aussage einzulassen. Es gelingt ihm dies, weil wir bereit sind, ihm gerne zu folgen, denn schließlich sind Witz, Komik und Humor Aufwandsersparnisse in der psychischen Ökonomie, die uns auf einer Abkürzung jenes mühsam erlernten Weges mit psychischer Arbeit direkt zurückführen in „die Stimmung einer Lebenszeit, in welcher wir unsere psychische Arbeit überhaupt mit geringem Aufwand zu bestreiten pflegten, die Stimmung unserer Kindheit, in der wir das Komische nicht kannten, des Witzes nicht fähig waren und den Humor nicht brauchten, um uns im Leben glücklich zu fühlen.“ (S. Freud, 1905). Max Reinhard hat es ähnlich formuliert, dass der Künstler - er bezog es auf den Schauspieler - Einer sei, der ein Stück Kindheit in die Tasche gesteckt und sich heimlich damit

davon gemacht habe.
Widersprüche mit Humor gezeigt sind aushaltbarer als tierischer belehrender Ernst.

Anm.: Sigmund Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, in: GW
Band VI, S. 269

Dresden, den 11.02. 2008-02-11
Dr. Ursula Mähner-Ehrig, Psychoanalytikerin, Wien

Dr. Ursula Mähner-Ehrig

What can get people thinking more than a confrontation with contradictions!

on catalogue "Bastards", Ronald Kodritsch, 2008

With his 'Bastards' series Ronald Kodritsch has managed to strike a raw nerve. In his series of dogs wearing wigs he uses the repertoire of alienation to make what has been made come together with what has naturally grown, to make artificiality meet nature, to juxtapose the fake with the genuine. Artistic hairdos created by people encounter the coats of fur that grow on animals.

The result is not without a certain sense of humour. The humour in this work is there to help viewers optimise their pleasure, as it were. But not just that; we're surprised at the flood of associations which come to mind: nature and artificiality, the man and animal relationship, the misuse of the dog as a domesticated animal, as a means of gaining a supply of narcissism, as an extension of or supplement to our own selves, but also as a kind of mimicry of the dog, the sight of whose portrait triggers the association of 'striking features' in the viewer. What we have taking place here is the external changing the internal.

We can associate the 'wig' with the hairpieces so much in fashion in the 1970s, with part of the insignia of a particular profession (e.g. the wigs worn by British judges), with status symbols of the baroque and rococo periods which were *de rigueur* in order to appear at court or in town when nature was considered too coarse and unrefined to be socially acceptable.

Above and beyond an intellectual analysis of the portraits of Ronald Kodritsch's 'Bastards', what impresses is the way the dogs look directly at the viewer. Some have sadness in their eyes while others appear to gaze sharply with narrowed pupils; still others in turn glance helplessly from under the strange thing on their head. There's even a cute little side glance. Some dogs exude self-conviction - their hairdo appears to have grown from their own hair and no longer seems to be a wig at all. Then there are the empty eyes, i.e. no look at all, a 'zero look' as it were, of the Halloween 'bastard', whose eyes are as hollow as those of a Halloween pumpkin; but even so, it is taken from everyday life: the creature is carrying a shopping bag with a Halloween logo: advertising, as we know, seems to get everywhere.

And then these images start to get us thinking: sometimes we have the impression of looking straight into Ronald's big brown eyes. It is as if this look can see right through to the bottom of things: the alienation of man from nature, and even from his own nature; or the manipulation of nature which in the case of these dogs is made possible through their social conditioning that makes them the subjects of man, their master. The animal loses its dignity after being manipulated in such ways. But every now and again quintessential dogginess rears up, as when the dogs' pointed ears poke up through the wig.

As an artist – and society gives him every right to do so -Kodritsch permits himself the liberty of dispensing with words and using the means of alienation to generate humour and laughter. By doing so, he tempts the viewer into engaging with the serious aspects of the sub-message conveyed in his pictures. He manages to do this because we are gladly prepared to follow him: after all, jokes, comedy and humour save time and effort in the economy of the mind. By acting as a shortcut to the laborious learning path of mental activity and take us straight back to 'the mood of a time in our lives when we would engage in mental activity with a minimum of effort if at all, the mood of our childhood when we did not as yet recognise humour, were incapable of making a joke and did not need humour to feel happy in life.' (cf. Freud, 1905). Max Reinhard put it in a similar way. The artist, he believed - he was actually talking about actors - was one of those people who shoved a piece of childhood in their pockets and mysteriously stole away from the gaze of others. As long as they

are accompanied by humour, contradictions are more tolerable than brutish finger-wagging seriousness.

Sigmund Freud, 'The Joke and its Relation to the Unconscious' in: Collected Works, Vol VI, p. 269 (German edition)

Dresden, 11 February 2008
Dr Ursula Mähner-Ehrig, psychoanalyst, Vienna